

Management de la Culture et développement durable

ECTS : 3

Description du contenu de l'enseignement :

Ce cours de 24h est constitué de deux parties.

La première partie (Stéphane Debenedetti, 6h) est une introduction générale au master et au management des organisations culturelles. Il s'agit de s'interroger sur les représentations courantes du management des arts, sur sa critique, puis de revenir sur les trois concepts fondamentaux du master, en les contextualisant : management, organisation, culture.

La deuxième (Marie Ballarini, 18h) a vocation à transmettre les enjeux d'un management durable du secteur culturel, en insistant sur trois dimensions que sont la transition écologique, la diversité et l'inclusion. Ce cours apportera les clés de lecture et le regard de professionnel.le.s engagé.e.s sur ces questions. Le cours se construit autour de trois thématiques : l'écologie et la mise en place de politique en faveur d'un développement durable, l'inclusion et la participation de toutes les franges de la population au sein des institutions culturelles et enfin la place des femmes et personnes LGBTQ+ et les questions de féminisme. Ce cours sera l'occasion de présentations théoriques et d'interventions de professionnels spécialisés sur un large panel de questions et de secteurs.

Ce cours demande une connaissance établie des grandes notions du développement durable dans les organisations. A ce titre, les étudiants n'ayant pas déjà complété le SPOC développement durable de Dauphine sont invités à le faire pour se mettre à niveau. L'ensemble des étudiants sont inscrits sur moodle et doivent a minima suivre (avant le premier cours idéalement) :

- Fondamental : Enjeux énergétiques et climatiques du développement durable
- Fondamental : RSE
- Thématique : Stratégie

Une première séance sera l'occasion de poser les bases théoriques de ces problématiques et l'occasion pour les étudiant.e.s de remettre en question leurs propres acquis. Trois séances seront consacrées à la présentation par des professionnel.le.s de la façon dont leur institution ou leur organisation met en place au quotidien des politiques concrètes et leurs limites. Les deux dernières séances seront dédiées à une journée de workshop de design thinking durant laquelle les étudiants seront amenés à réfléchir et trouver des solutions à des problématiques réelles proposées par des institutions partenaires. A l'issue de la journée, les étudiants produiront un prototype ainsi qu'un document récapitulatif qui sera confié aux partenaires.

Compétence à acquérir :

- Identifier le territoire du "management des organisations culturelles"
- Comprendre les critiques faites au management des organisations culturelles
- Comprendre les enjeux climatiques et sociaux de la crise environnementale
- Comprendre le contexte du développement durable
- Comprendre le contexte de ces notions dans le secteur culturel
- Acquérir les notions de gestion durable et les outils qui l'accompagnent
- Comprendre les enjeux de la diversité (d'origine, de classe sociale, de représentation)
- Être capable de mettre au point une politique de diversification tant des équipes internes que des publics des infrastructures
- Comprendre les enjeux de la place des femmes dans la société et la culture en particulier
- Identifier les inégalités et les leviers de promotion des femmes, non binaires et membres de la communauté LGBTQ+ dans ces secteurs

Mode de contrôle des connaissances :

- Présentation écrite d'une étude de cas de la politique de développement durable d'une institution choisie par chaque groupe d'étudiants (3 par groupes)
- Présentation orale et écrite de la proposition prototypale réalisée pendant le workshop de design thinking

Bibliographie, lectures recommandées :

- Becker, H.S. Les Mondes de l'art. Paris, Flammarion, 1988. 1/2

- Caves, R. Creative industries: Contracts between art and commerce. Harvard University Press, 2002.
- Chiapello Eve, Artistes vs. managers. Le management culturel face à la critique artiste, Métailié, 1998.
- Delaporte, Chloé, Flores Espinola, Artemisa, Guittet, Emmanuelle, et al. Pour une approche intersectionnelle en sociologie des arts et de la culture. Biens Symboliques/Symbolic Goods. Revue de sciences sociales sur les arts, la culture et les idées, 2022, no 10.
- Jacquemart, Alban, Charpenel, Marion, Demonteil, Marion, et al. Le genre des carrières. Inégalités dans l'administration culturelle. Presses de Science Po / DEPS, 2022.
- Menger, P.M. Portrait de l'artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme, Paris, Seuil, 2002.
- Octobre, Sylvie, et Frédérique Patureau. Normes de genre dans les institutions culturelles. Ministère de la Culture - DEPS, 2018
- Shift projet : <https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-focus-sur-la-culture/>

Document susceptible de mise à jour - 04/04/2026

Université Paris Dauphine - PSL - Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Cedex 16